

TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA (6 CFA)

prof. Vespa Onorino

n. ore 45

OBIETTIVI

Il corso si articola come sintesi organica di quanto la psicologia è venuta elaborando attorno ai problemi della visione, riportati, costantemente, a quelli degli studi sulla creatività e sull'arte. Con una stesura che ingloba le origini, lo sviluppo storico e i maggiori temi teorici nel campo, il corso si propone, quindi, di offrire gli elementi concettuali e metodologici che consentono di porsi i seguenti obiettivi:

- Conoscere i meccanismi della visione, mezzo privilegiato di trasmissione, espressione e informazione.
- Individuare il contributo di questa conoscenza come occasione metodologica nella storia dell'arte.
- Sviluppare competenze sulle possibilità offerte dalle ricerche sul costituirsi dell'oggetto d'arte, sulla sua fruizione, sulla sua produzione.
- Partecipare al processo formativo degli allievi sia per quanto attiene quello finalizzato alla ricerca artistica, che quello rivolto alla professione della produzione di immagini e alla funzione docente.
- Promuovere, in attività di laboratorio, analisi e ricerche sugli sviluppi contemporanei della complessa problematica di modelli ed esperienze della ricerca artistica che conducano ad una psicologia dell'arte.

CONTENUTI

- Problemi metodologici in psicologia.
- Linee di tendenza contemporanee della ricerca psicologica.
- Gli studi sui meccanismi percettivi.
- Il contributo metodologico della psicologia nella Storia dell'Arte.
- Arte e percezione visiva.
- Studio formale dell'oggetto d'arte. Analisi della sua struttura.
- Aspetti psicologici della fruizione dell'opera d'arte.
- Le problematiche metodologiche degli studi sul processo creativo.

- Contributi formativi della disciplina della produzione e la didattica delle arti visive. Il corso si articola in due fasi:
 - o La prima fase sarà costituita da lezioni frontali durante le quali l'allievo apprenderà gli strumenti fondamentali per l'analisi dell'immagine in generale e dell'opera d'arte in particolare.
 - o La seconda fase sarà improntata soprattutto sul lavoro di ricerca ed analisi sull'opera d'arte e sulla redazione da parte degli studenti dell'analisi sulle opere di vari autori.

BIBLIOGRAFIA

AUTORE	TITOLO	CASA EDITRICE
Rudolf Arnheim	Arte e percezione visiva	Feltrinelli
Rudolf Arnheim	Verso una psicologia dell'arte	Einaudi
Rudolf Arnheim	Il potere del centro	Einaudi
Rudolf Arnheim	La dinamica della forma architettonica	Feltrinelli
Riccardo Falcinelli	Figure	Einaudi
Riccardo Falcinelli	Cromorama	Einaudi
Gaetano Kanizsa	Grammatica del vedere	Mulino
Ruggero Pierantoni	L'occhio e l'idea	Boringheri
Ruggero Pierantoni	Forma fluens	Boringheri
David Katz	La psicologia della forma	Boringheri
Ernst H. Gombrich	A cavallo di un manico di scopa	Einaudi
Ernst H. Gombrich	Arte e illusione	Einaudi
Ernst H. Gombrich	Freud e la psicologia dell'arte	Einaudi
Ernst H. Gombrich	Il senso dell'ordine	Einaudi
Ernst H. Gombrich	Immagini simboliche	Einaudi
Ernst H. Gombrich	L'immagine e l'occhio	Einaudi
Ernst H. Gombrich	L'eredità di Apelle	Einaudi
Ernst H. Gombrich	Ideali e titoli	Einaudi
Ernst H. Gombrich, Hochberg Plack	Arte percezione e realtà	Einaudi
V. Pacchard	I persuasori occulti	Il Saggiatore
Leslie, Gill	Psicologia della pubblicità	Giunti Barbera
Attilio Marcolli	Teoria del campo	Sansoni
J. Itten	Arte del colore	Il Saggiatore
W. Kohler	La psicologia del Gestalt	Feltrinelli
G. Kepes	Il linguaggio della visione	Dedalo
P. Eddard	Disegnare con la parte destra del cervello	Longanesi
M. Henle	Documenti sulla psicologia della forma	Bompiani
Parini Calvesi	Il linguaggio visivo	La nuova Italia
M. Di Vernon	Esperimenti della percezione visiva	Boringheri
M. Farvè	La percezione dello spazio visivo	Cappelli

ESAME FINALE

L'esame si svolgerà attraverso una verifica finale dell'analisi di 3 opere d'arte che lo studente avrà concordato con il docente durante il corso dell'anno.